

بررسی تطبیقی گرز گاؤسار در نگاره‌های شاهنامه تهره‌اسبی (ضحاک، رستم و سهراب و بیژن) بر اساس الگوی خوانش تصویر پانوفسکی^۱

نسیم حسنی درآبادی^۲

زلیخا اژدریان شاد^۳

چکیده

یکی از روش‌های خوانش تصویر، روش پانوفسکی است؛ که در آن آیکونوگرافی با آیکونولوژی پیوند خورده و به مدد آن می‌توان سفری به عمق تصاویر نگارگری ایران، که چون پنجره‌ای است به سوی فرهنگ، تاریخ باستان، اساطیر و باورهای ایرانیان، داشت. در بررسی جایگاه انسان و اشیاء به کار رفته در نگاره‌های سه داستان ضحاک، رستم و سهراب، و بیژن از شاهنامه تهره‌اسبی، گرزی گاؤسار مشاهده می‌شود، و این پرسش در ذهن ایجاد می‌شود که چرا پهلوانان در دست خود گرز گاؤسار دارند، و نگارگران صفوی در خلق آن چه پیامی دارد. در این مقاله سعی شده با نگاهی تطبیقی و با استفاده از الگوی پانوفسکی؛ به محتوا و معنای مستتر و کارکرد در تصویر پرداخته شود. اطلاعات در این مقاله به روش کتابخانه‌ای گردآوری شده و روش تحقیق آن تحلیلی-توصیفی است. در نهایت دو نگاه درباره گرز گاؤسار وجود دارد: اول سلاحی که به پهلوانان در نبرد یاری می‌رساند و از نفوذ دشمن جلوگیری می‌کند؛ دوم به این

۱. این مقاله از پایان نامه ارشد نسیم حسنی درآبادی با عنوان تحلیل نشانه شناختی نگاره‌های رستم و سهراب، بیژن و منیزه و ضحاک در شاهنامه تهره‌اسبی بر اساس الگوهای نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر کرس و ون لیون استخراج شده است.

۲. دانشجوی ارشد پژوهش هنر، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران n.hasani1330@gmail.com

۳. نویسنده مسئول. استاد یار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران atria55@yahoo.com
تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۹/۲۸

۹۶ بررسی تطبیقی گرز گاوسر در نگاره‌های شاهنامه تهماسبی (ضحاک، رستم و سهراب و بیژن)...

دلیل که فریدون طرح آن را برخاک می‌کشد و به آهنگران سفارش می‌دهد، اشاره به عصر مفرغ و آهن و منابع غنی در سرزمین ما دارد. نگارگر نیز با توجه به فضای عصر صفوی، خود را در فضای حمامی شاعر می‌بیند، گویی قلم در دست چون گرز بود و او پهلوان، آن را به هوا برد و پا بر زمین کویید تا خفتگان را بیدارسازد.

وازگان کلیدی: آیکونولوژی، آیکونوگرافی، شاهنامه تهماسبی، گرز گاوسر، ضحاک، رستم، بیژن.

۱. مقدمه

آنچه در این مقاله بررسی می‌شود، نگاره‌هایی از شاهنامه تهماسبی و مرتبط با سه داستان از شاهنامه فردوسی (ضحاک، رستم و سهراب، بیژن) است که تصویرسازی آن به دوره صفوی باز می‌گردد. از ۴۰۴ نگاره‌های شاهنامه تهماسبی، در ۳۸ نگاره، پهلوانان در دست گرز گاوسر دارند. نگارنده تنها ۶ نگاره از داستان‌های نام برده شده را بررسی کرده است. از داستان ضحاک؛ «نگاره‌های گفتار اندر گذشتن فریدون از ارونده رود، گفتار اندر نشستن فریدون بر تخت ضحاک، گفتار اندر به بند کشیدن فریدون ضحاک را، از داستان رستم و سهراب نگاره‌های؛ گفتار اندر خواستاری کیکاووس رستم را به جنگ سهراب، گفتار اندر رزم نخست رستم با سهراب و در نهایت از داستان بیژن؛ نگاره گفتار اندر رزم فرشیدورد با بیژن‌گرازه»، را شامل می‌شود. باید گفت نگاره‌های شاهنامه تهماسبی اگر چه از دوره صفوی است، اما می‌توان ویژگی‌های مکتب‌های ترکمانان تبریزو هرات را در آن یافت (آقایی و دیگران، ۱۳۹۲: ۱۰). این آثار آینه تمام‌نمای تاریخ و فرهنگ و اندیشه ایرانیان نیز هستند. برای بررسی بهتر تصاویر نیاز به الگویی بود تا به وسیله آن به شکل تطبیقی در کشف معانی و رمزگان موجود در تصویر بپردازیم. به همین دلیل الگوی اروین پانوفسکی به کار گرفته شده است. آنچه مسلم است نمی‌توان گرز گاوسر را چون سلاحی معمولی در نبرد دانست، و با بررسی متون و منابع و نتایج پژوهشگران می‌توان به منشاء آن پی برد. برای نمونه در پژوهشی، «پیشینه فریدون ایرانی و تریته هندی، را خدای طوفانی که گاو زاد و خود گاو نر است و یا به آن تشبیه می‌شود؛ می‌دانند؛ در نتیجه گرز گاوسر فریدون را یادگاری از ارتباط او با گاو نر است». (پور احمد وجعفری، ۱۳۹۲: ۵۶-۳۹) اما آیا کارکرد این سلاح و تأثیرات آن در همه جا یکسان بود و صرفاً در جهت مبارزه علیه بدی استفاده می‌شد؟

آیا با استفاده از روش اروین پانوفسکی می‌توان پژوهشی میانرشته‌ای روی نگاره‌ها داشت و از دل معانی مستتر در نگاره‌ها و با تطبیق آن‌ها، با استفاده از تاریخ باستان و دقت در کهن الگوها به توصیف؛ تحلیل و تفسیر آثار رسید؟ آیا می‌توان با تطبیق آنچه در ناخود آگاه جمعی از ایرانیان، شاعر و نگارگران عصر صفوی است به نقطه مشترکی در به کارگیری گرز گاوسر رسید؟

۲. معرفی الگوی خوانش تصویر اروین پانوفسکی

«اصطلاح شمایل‌نگاری (iconography) شامل همه هنرها و مذاهب و آیین‌ها می‌شود. در تفکیک دو واژه شمایل‌نگاری (iconography) و شمایل‌شناسی (iconology) ابتدا به ریشه لغوی آن‌ها می‌پردازیم. واژه icon از ریشه eikon و از واژه یونانی و به معنای تصویر است و واژه graphy (به معنای حک و ترسیم کردن) و همچنین واژه در شمایل‌شناسی نیز واژه logy (logos) از به معنای شناختن می‌باشد. شمایل‌نگاری به توصیف تصویر (describing image) و شمایل‌شناسی به تبیین تصویر (explaining image) اختصاص دارد. در شمایل‌نگاری به بررسی موضوع و محتوای یک اثر و در شمایل‌شناسی به این‌که چرا این اثر خلق شده می‌پردازیم» (نصری، ۱۳۹۱: ۸) اروین پانوفسکی در زمینه خوانش تصاویر، الگویی را معرفی می‌کند که به وسیله آن می‌توان در سه لایه تصاویر را بررسی کرد:

توصیف آیکونوگرافی: «معنای ابتدایی یا طبیعی آثار، نقش‌مایه‌ها و پدیده‌ها است و به دو قسمت معنای واقعی و معنای بیانی تقسیم می‌شود، یعنی از طریق شناسایی صورت محسوس و روابط بین آنها به دست می‌آید».

«تحلیل آیکونوگرافی: در پس صورت هر نقشی، معنای ثانویه‌ای قرار دارد و از طریق درک روابط تصویر و داستان و مضامینی که در روایت وجود دارد، به آن دست می‌یابیم» (اسدی و بلخاری، ۱۳۹۳: ۳۹)

«تفسیر آیکونوگرافی که از (۱۹۵۵) م پانوفسکی آن را تفسیر آیکونولوژی نامید، به معنای ذاتی یا محتوا و یا به عبارتی ارزش‌های نمادین مستتر در آثار هنری می‌پردازیم؛ این ارزش‌ها به اندیشه، تاریخ یا نگرش فلسفی یک ملت بازمی‌گردد». (عبدی، ۱۳۹۰: ۳۳) وقتی صحبت از ادبیات، جامعه، تاریخ و فرهنگ ملتی باشد؛ طبیعی است که از

طریق پژوهش میان رشته ای به تفسیر آثار پرداخته شود، خصوصاً هنر نگارگری و شاهنامه تمہاسبی که در نگاه اول به برگ برگ آن متوجه می شویم، که آثار نه تنها به جهان بینی زمان خلق اثر بلکه به اندیشه شاعر و حتی خیلی قبل از آن، به کهن الگوها، اندیشه های باستانی و اساطیری ملتی اشاره دارد.

۳. صفویان، شاهنامه تمہاسبی و فردوسی

بدون تردید دوره صفوی را دوره رشد و شکوفایی هنرهایی چون معماری، کتاب آرایی، نگارگری، نساجی و قالیبافی می دانیم. «زمان تاجگذاری شاه اسماعیل ایران هنوز در قلمرو و نفوذ ترکان، مغولان قرار داشت». (اسکار چیا، ۱۳۹۰: ۱۰) تشیع در زمان سلطنت شاه اسماعیل به عنوان مذهب رسمی دولت صفوی اعلام شد؛ اگر چه نگرش توحیدی و اعتقاد به عدالت از دیرباز در اندیشه ایرانیان دیده می شد. از بررسی متون و آثار باقی مانده و فضای زندگی پر از ترئینات و مضامین نقاشی متوجه می شویم حامیان اصلی هنر در این عهد شاهان صفوی بودند و نه تنها حامی هنر بلکه خود نیز هنرمند بوده اند. شاهنامه تمہاسبی نسخه مصور از حماسه فردوسی است که «در کارگاه و کتابخانه شاه تمہاسب اول صفوی در تبریز تدوین شد» (پاکباز، ۱۳۹۰: ۳۲۸) «شاه اسماعیل صفوی در ۹۲۰ه دستور کتابت و تصویرگری نسخه ای از شاهنامه را برای تمہاسب خردسال داد؛ اما کار او متوقف ماند. تمہاسب جوان در ۹۲۸ه به تبریزرفت و نقاشی را از سلطان محمد و دیگر نقاشان آموخت و همزمان کمال الدین بهزاد را سرپرست کارگاه تبریز کرد. تاثیرات نقاشی مکاتب هرات و ترکمانان تبریز را می توان در شاهنامه تمہاسبی مشاهده کرد» (آقایی و دیگران، ۱۳۹۲: ۱۰)؛ شاهنامه ای که به روشنی تصویرساز داستان های شاهنامه فردوسی است. فردوسی این مرد بزرگ در عرصه شعر و ادب پارسی در اثر جاویدان خود گرایش به یزدان را توصیه می کرد. نقطه مشترک در تصاویر شاهنامه تمہاسبی و گرایش صفویان به تشیع و اندیشه شاعر در شاهنامه را می توان؛ نگرش توحیدی؛ توجه به عدل؛ پرورش روحیه پهلوانی و جوانمردی؛ مقاومت در برابر نیروهای دشمن و بدی دانست. اشعار فردوسی نبردی است میان نیکی و بدی که در این نبرد می توان به وطن پرستی؛ اندیشه؛ عشق؛ غم؛ آز؛ غرور؛ ویژگی های پهلوانی؛ آداب و رسوم؛ و فرهنگ ایرانیان دست یافت. «شاهنامه به سه بخش افسانه ای،

پهلوانی و تاریخی تقسیم می‌شود موضوعات مورد مطالعه این مقاله در داستان ضحاک و فریدون مرتبط با بخش اول، از بر تخت نشستن فریدون تا حمامه پهلوانانی چون رستم و سهراب و بیژن در ارتباط با دوره پهلوانی است». (قیچ خانی، ۱۳۸۶: ۳۲)

۴. نگاهی تطبیقی به مکاتب

در قسمت قبل اشاره کردیم نگاره‌های شاهنامه تهماسبی متأثر از مکاتب ترکمانان تبریز و هرات تیموری هستند. در نگاره‌های صفویان که در ارتباط با ترکان وزیر نفوذ مغولان بودند، وجود ابرهای چینی، رنگ‌های شادپوشش و لباس‌ها، کلاه دوازده‌ترک قزلباشی، توجه به منظمه‌پردازی، حیوانات و گیاهان برای مثال درخت سپیدار، خود خبر از پیوند مکاتب می‌دهد، مشاهده می‌شود. پس نه تنها به بررسی ویژگی‌های مکتب تبریز دوم در کارگاه بهزاد و زمان شاه تهماسب نیاز داریم، بلکه باید اشاره‌ای به ویژگی‌های مکتب تیموری ترکمانان، هرات و تبریز اول داشته باشیم. می‌توان در جدول زیر ویژگی‌های این مکاتب را بررسی کرد.

ویژگی	مرکز هنری	تحت تأثیر	دوره	مکتب
«پیکره‌های با ابهت و نحیف، رنگ‌های مهیج، غنی و پرانرژی پس‌زمینه از نباتات و گیاهان انبوه، نیم سایه‌های زرد و سبز، اجرایی ماهرانه، محاسبه شده سرهای بزرگ برگ‌دن‌های نحیف، ابرهای اسفنجی، چهره پرهیجان، ترجمه تصویری از طبیعت» (دیاج، ۱۳۸۴: ۳۳)	شیراز	مکتب شیراز	تیموری	ترکمانان

هرات	نقاشی چین دوره ایلخانی	شاهرخ تیموری، بايسنقر میرزا	هرات
«نقشه اوج نقاشی ایران زیر نظر کمال الدین بهزاد، تأثیر در مکاتب قبل و بعد از خود، رنگ های مکمل، آبی، ارغوانی، صورتی، سیاه و سفید» (دیباج، ۱۳۸۴: ۴۴-۳۵)	تبریز ربع رشیدی	آل جلایر کارگاه های تیمور و شیراز	تبریز اول
«نقش مایه هایی چون اژدها، ققنوس، ابرهای چینی، تصویرگری شاهنامه با نمایش حالات عاطفی، حرکت، توجه به جهان محسوس» (پاکباز، ۱۳۹۰: ۱۵۷) کوه ها به «سبک تانگ، رنگ ها موزون پر قدرت، نوعی خشونت در اجرای طرح و رنگ، پس زمینه طلایی، چین و چروک متأثر از مکتب عباسی» (دیباج ۱۳۸۴: ۴۶-۴۶)	تبریز	سلطان قرا یوسف، قراقویونلوها جلایریان	تبریز اول
«فضاسازی چند ساحتی رنگبندی موزون، تنوع رنگ، رنگها درخشان، عدم تمرکز ترکیببندی بر شخصیت اصلی، نمایش همزمان رویداد اصلی و فرعی، کلاه ۱۲ ترک قزلباشی» (پاکباز، ۱۳۹۰: ۱۵۷) «سر بیضوی و کشیده ریش نوک تیز مردان، رنگ های غنی و مهیج» (گروبه، ۱۳۹۱: ۳۳-۴۹)	ترکمانان تبریز، هرات	شاه تهماسب صفوی	تبریز دوم
«پوشش های فاخر دقت در ظرافت، آسمان های زر افشار و آبی، تراکم پیکره در کل فضا» (دیباج، ۱۳۸۴: ۴۷-۵۳)			

۵. هرمندان خالق شاهنامه تهماسبی

سه نگاره از نگاره‌های داستان ضحاک به نقاش برجسته مکتب تبریز سلطان محمد اختصاص دارد. از خصوصیات کار وی در این سه اثر می‌توان به پس زمینهٔ طلایی، آبی، ابرهای پیچان چینی، نمایش فضای درونی و بیرونی معماری و کوه، صخره‌های بلند انبوی جمعیت، گیاهان و حیوانات اشاره کرد. با توجه به اینکه سلطان محمد نقاش نگارهٔ معراج پیامبر نیز بود، عناصر نمادین در این نگاره‌ها؛ چون فرشته و دیو و گرز گاوسر دیده می‌شود، می‌تواند اشاره به اندیشه و گرایش و تخیل نقاش، شاعر و حتی جهان‌بینی حاکم در عصر صفوی داشته باشد. هرمند دیگر «قاسم علی که در زمرة بهترین شاگردان کمال‌الدین بهزاد بود و مهارت او در نمایش حالات پیکره‌ها و اشخاص بود» (پاکباز، ۱۳۹۰: ۳۸۴). هرمند دیگر میرسیدعلی نگارگر و شاعر ایرانی است که خود «پایه‌گذار مکتب هند و ایرانی شد نقاشی را از پدرش میر مصور آموخت» (پاکباز، ۱۳۹۰: ۵۵۷). لازم به ذکر است که در اثر مشترک او با سلطان محمد یعنی نگارهٔ گفتار اندر به بند کشیدن فریدون و ضحاک را، تصویری از مرد نوازنده‌ای با ساز موسیقی دیده می‌شود که خود بیانگر توجه صفویان به شعر و ادبیات و موسیقی بوده است. «عبدالعزیز شاگرد سلطان محمد و پسر عبدالوهاب» (خواجه کاکا) نیز از هرمندان آن دوره (پاکباز، ۱۳۹۰: ۳۵۴) است که در نگارهٔ گفتار اندر رزم نخست رستم و سهراب که اثر اوست، ابرهای مواج چینی با رنگ‌های صورتی و آبی و زمینه با رنگ صورتی چرک و آبی تند نشان داده شده است. همچنین تفاوت درفش و وجود سازهای جنگی و دقت در جزئیات، خشونت را نمایش می‌دهد. در نهایت باید به باشدن قره اشاره کرد که نقطهٔ مشترک در کار او و عبدالعزیز، تصویر چهرهٔ کیکاووس است که کاملاً سیاه است. از خصوصیات دیگر کار باشدن قره نیز می‌توان به رنگ آبی روشن زمینه و طلایی پس زمینه، توجه به فضا، منظره‌پردازی و همچنین نقش فرش پشت سر کیکاووس اشاره داشت که مجموعه‌ای از طرح‌های شاه عباسی، اسلیمی و دهان اژدری را در خود دارد. نقطهٔ مشترک در آثار این هرمندان وجود گرز گاوسر در نبرد پهلوانان است.

۱۰۲ بررسی تطبیقی گرز گاو‌سار در نگاره‌های شاهنامه تهماسبی (ضحاک، رستم و سهراب و بیژن)...

دکا راه های شاهنامه به معنی با نفس گز کاوسار

توضیحات نگاره	شخصیت ها	گز گاوسر	محل نگهداری	هرمندان	«نگاره»
در این نگاره فردین گز به دست در حالی پسکوپر گشیده شده که با این یا کی به ازون رود وارد شده است و دو برادرش نیز به همراه سپاهیان به آب درآمده اند، گشتنی بلن هم با شکستن به می باکی ایرانیان می نگرد	فردین، برادران فردین، سپاهیان، گشتنی بلن	✓	موزه هنر اسلامی دوچه قطر	سلطان محمد	۱- نگاره اندر گذشت فردین از ازون رود
در این نگاره فردین نخسته فحاق در کاخ باشکوه او پسکوپر گشیده شده است در حالی که گز گاوسر به دست دارد و شهرناز و ازونا ز در مجلس اوحاضرند و فردین با گندو سخن می گوید	فردین، شهرناز و ازونا گندو	✓	موزه هنرهای معاصر تهران	سلطان محمد، قاسم علی	۲- نگاره اندر نشستن فردین برخت فحاق
در این نگاره فردین گز گاوسر به دست به همراه یکی از سپاهیان در درین عالی پسکوپر گشیده شده که در آن دست یا ای فحاق با میخ های سخت به تار بسته شده لد	فردین، سپاهیان، فحاق	✓	موزه افغانستان تورنتو	سلطان محمد، میر سید علی	۳- نگاره اندر به بند گشیدن فردین فحاق را
در این نگاره بارگاه کیکاوس در حالی پسکوپر گشیده شده که شاه پهنتی با رستم سخن می گوید بزرگان همگی از این رفتار دل آزده اند و رستم گز به دست بسیار پریشان است	کیکاوس رستم	✓	موزه متروپولیتن نیویورک	باشدان قره	۴- نگاره اندر خواستاری کیکاوس، رستم را به چنگ سهرباب
در این نگاره سهرباب رستم گز به دست در حال حمله به لشکران یکدیگر گشیده شده اند کیکاوس نیز در میان ایرانیان سوار بر اسبی سوار است	سهرباب رستم کیکاوس لشکران	✓	موزه هنرهای معاصر تهران	عبدالعزیز	۵- نگاره اندر رزم نخست رستم با سهرباب
در این نگاره فرشیدورد پیلوان توانی در جنگ سواره در میان گزاره و بیان در حالی پسکوپر گشیده شده که بیان پاچنی برس او گوفته و گزاره با گزی گاوسر به او هجوم آورده است به فرشیدورد با نیزه بر کمرنده گزاره زده است	فرشیدورد بیان گزاره	✓	موزه هنرهای معاصر تهران	باشدان قره	۶- نگاره اندر رزم فرشیدورد با بیان و گزاره

۶. داستان نگاره‌ها

۶.۱ سه نگاره از داستان ضحاک

ضحاک شبی درخواب دید که سه مرد جنگی وارد کاخ او شدند، و یکی از آن‌ها که جوان‌تر بود با گرزوی گاوسر برسر ضحاک کویید و او را کشان کشان به دماوند برد. ضحاک آشفته می‌شد و تعییر خواب خود را و اینکه مرگ او به دست کیست، از خوابگزاران پرسید؛ خوابگزاران پس از چهار روز به او خبر می‌دهند که مرگ تو به دست فریدون است که هنوز از مادر زاده نشده. ضحاک از آن‌ها می‌پرسد دلیل کار جوان چیست؟ موبد پاسخ می‌دهد: که تو پدر او را می‌کشی؛ خانه او را به آتش می‌کشی؛ گاو برمایه را، که دایه اوست سر می‌بری. پس از مدتی فریدون متولد شد و همزمان با او گاوی به نام برمایه بدنیا آمد، ضحاک که از سخنان موبدان آشفته شده بود همچون فرعون به دنبال نوزاد می‌گشت؛ پدر فریدون آبین را یافت و او را کشت، مادر فریدون فرانک چون یوکا بد مادر موسی از ترس تباہ شدن فرزند او را به مرغزاری برد که گاو برمایه آنجا بود. فرزند را به نگهبانی سپرد. گاو چون دایه‌ای به فریدون شیر داد؛ اما ضحاک که همچنان در جستجوی آنان بود، گاو برمایه را یافت و او را کشت. فرانک به همراه فرزند، به الهام غیب این بار به البرز گریخت و فرزند خود را به مردی سپرد. ضحاک که آن‌ها را نیافت خانه آنها را به آتش کشید. فریدون بزرگ شد و از مادر نام و نشان پدر را پرسید، فرانک ماجراجای پدر و کشته شدن او را تعریف کرد، فریدون خشمگین شد و پس از اینکه دستور ساخت گرز گاوسری را به آهنگران داد به همراه دو برادر خود راهی نبرد شد. آنها به اروندرود رسیدند. چون کشتبان به آن‌ها قایق برای عبور نداد، فریدون خشمناک با اسب خود از رود عبور کرد و سپاه نیز پشت سر او از رود گذشتند. آن‌ها به نزدیکی کاخ رسیدند، بهنگام استراحت، سروشی از غیب فریدون را راهنمایی کرد. (آقایی و دیگران، ۱۳۹۲: ۶۶) «هنگامی که ضحاک از شهر بیرون رفت فریدون با گرز گاوسر نگهبانان را نابود کرده؛ به کاخ حمله می‌کند و بر تخت ضحاک می‌نشیند و دو خواهر جمشید را آزاد می‌سازد و جشنی برپا می‌شود. ضحاک که برای حل مشکل به هندوستان می‌رود تا با جاری کردن خون از مردم بی‌گناه روای سازد و سرو تن در آن بشوید، اما خبر بر تخت نشستن فریدون به او می‌رسد». (آقایی و دیگران، ۱۳۹۲: ۶۶) ضحاک پس از باز گشت، فریدون را در کنار ارنواز و

شهرناز می‌بیند به آن‌ها حمله می‌کند اما فریدون با گرز گاؤسار برس او می‌کوبد و باز با الهام از نیروهای غیبی اورا نمی‌کشد و در غاری در دماوند به بند می‌کشد.

۶.۲ دو نگاره از داستان رستم و گرز گاؤسار

حاصل ازدواج رستم و تهمینه فرزندی است به نام سهراب، که وقتی بزرگ می‌شود، نام و نشان پدر را از تهمینه می‌پرسد و پس از انتخاب اسب دلخواه با سپاهی برای یافتن رستم راهی می‌شود و به مرز ایران می‌رسد. پس از نبردهای بسیار سپاهیان متوجه می‌شوند امکان شکست دادن او وجود ندارد، «پس کیکاووس، گیو را به دنبال رستم فرستاد و به او دستور داد به همراه او فوراً باز گردد. اما به این دلیل که باز گشت گیو طولانی شد کیکاووس پس از رسیدن آن‌ها بر سر شان فریاد کشید. رستم که ناراحت از رفتار او به گرز گاؤسار تکیه زده، به او می‌گوید خود به جنگ با سهراب برو و آن‌ها را در دربار رها می‌کند». سهراب دوباره نبرد آغاز کرد و کیکاووس، سواری نزد رستم فرستاد. رستم به نبرد با سهراب رفت. هردو گرز به دست می‌جنگیدند؛ اما کسی بر دیگری چیره نشد. بارها جنگیدند و طی این نبردها سهراب همچنان در جست‌وجوی پدر بود. اما در نهایت در نبردی، رستم بی‌خبر فرزند خود را از پای در می‌آورد. سهراب نشان پدر را به رستم نشان می‌دهد و می‌گوید پدرم حتماً از تو انتقام خواهد گرفت، رستم که تازه متوجه این فاجعه می‌شود، «در پی نوشادارو به سوی کیکاووس می‌رود؛ اما کیکاووس مغور و کم خرد از دادن نوشادارو خوداری کرده» (آقایی و دیگران، ۱۳۹۲: ۱۷۰) و رستم وقتی به پسر می‌رسد؛ که او جان خود را از دست داده، پس در سوگ پسر می‌نشیند.

۶.۳ یک نگاره از داستان بیژن و گرازه و گرز گاؤسار

در نبردهای میان ایران و توران، به کین خواهی سیاوش و در طی نبرد دوازه رخ، که پهلوانان در برابر هم ایستادند، ایران سپاه توران را به فرماندهی پیران شکست داد. «فرشیدورد و لهاک از توران به نبرد با گیو می‌شتابند گیو لهاک را با شمشیر می‌زند؛ اما فرشیدورد به گیو حمله می‌کند؛ که ناگهان گرازه پهلوان ایرانی با گرز سپید به فرشیدورد حمله کرده و همزمان بیژن نیز به پشتیبانی گرازه به فرشیدورد حمله می‌کند؛

۱۰۶ بررسی تطبیقی گرز گاو‌سار در نگاره‌های شاهنامه تهماسبی (ضحاک، رستم و سهراب و بیژن)...

گرازه نیز با استفاده از این موقعیت گرز گاو‌سار را بر سر فرشیدورد می‌کوبد». (آقا‌بی و دیگران، ۱۳۹۲ : ۳۰۰)

نگاره ۲. گفتار اندر نشستن فریدون بر تخت ضحاک

نگاره ۱. گفتار اندر گذشتن فریدون از ارونند رواد

نگاره ۳. گفتار اندر به بند کشیدن فریدون ضحاک رانگاره ۴. گفتار اندر خواستاری کیکاووس، رستم را به جنگ سهراب

نگاره‌۵. گفتار اندر رزم نخست رستم با شهراب

۷. توصیف نگاره‌ها در لایه اول از الگوی پانوفسکی

پیشتر بیان شد که در لایه اول از خوانش تصویر به روش پانوفسکی؛ یعنی توصیف پیش‌شمایل نگاری در جست‌وجوی معنای ابتدایی یا طبیعی پدیده‌ها و عناصر در آثار هستیم که از طریق مطالعه و آنالیز کردن نقش‌مایه‌ها، اشکال، رنگ، انسان و حیوان و به واسطه تجربه عملی و ادراک از آنچه که در نگاه اول به چشم می‌آید، حاصل می‌شود و خود به دو قسمت معانی عینی یعنی، توصیف داده‌های بصری به شکل معمولی و معانی بیان، یعنی بیان احساسات تقسیم می‌شود. در نگاره شماره ۱ مردی دیده می‌شود؛ سوار بر اسب، لباس رزم سرخی بر تن، کلاه بر سر، گرزی بر دوش با چهره‌ای مطمئن از رودی عبور می‌کند در حالی که سپاهی به همراه اوست و کشتی‌بان و دو شیر که در پایین تصویر با تعجب به آنها می‌نگرنند. در نگاره شماره ۲ در یک کاخ مردی بر تخت شاهی نشسته در حالی که لباس و تاج شاهی بر تن و سر و گرزی گاو سر در دست دارد، سه مرد کنار تخت شاهی نشسته‌اند، دیوی کشته شده، و زنانی که از اطراف به مرد بر تخت نشسته می‌نگرنند. در نگاره شماره ۳ سپاهی در اطراف کوهی دیده می‌شوند و دو مرد در بالای کوه در دل غاری مردی را به بند می‌کشند، یکی از این

مردان، لباس سبز بر تن و گرز گاوسری به دست دارد و سپاهیان که اطراف کوه ایستاده‌اند به آن‌ها می‌نگرند؛ در پایین تصویر، مردی سازبه دست در حال نوازنده است. در نگاره شماره ۴ سپاهیان در دشت، کنار رودی، تخت و چادر شاهی برپا کرده‌اند، مردی سرخ پوش و کلاهی بر سر که سه پر سیاه دارد، با چهره‌ای سیاه که چشم، دهان و بینی آن آشکار نیست، بر تخت شاهی نشسته و فرشی پشت سر دارد و بالای سر او بازی نشسته و مردان در اطراف او به یکدیگر می‌نگرند، مردی با کلاهی سپید که سر آن پرچمی سرخ دارد، لباس رزمی به رنگ قهوه‌ای سر به زیر انداخته، ناراحت، به گرزی گاو سر تکیه زده. در نگاره شماره ۵ دو گروه سپاه در مقابل هم در دشتی صف کشیده‌اند و به هم می‌نگرند. در میان آنان دو مرد را می‌بینیم که با گرز به سپاهیان مقابل خود حمله می‌کنند. دو نفر نیز در پایین تصویر، کشته و بر زمین افتاده‌اند. در گوشۀ سمت چپ تصویر مردی با چهره سیاه سوار بر اسب در میان سپاه شاهد این صحنه است. در نگاره شماره ۶ سه مرد در مرکز تصویر در حال نبرد هستند. مردی با لباس رزم قهوه‌ای، نیزه به دست و سوار بر اسب در محاصره دو مرد با لباس سرخ قرار دارد؛ در حالی که یکی شمشیر بر سر او می‌زند و دیگری گرزی گاوسر باشد هوا برده تا آن را بر سر مرد محاصره شده بکوبد. مردی در پایین تصویر این صحنه را مشاهده می‌کند؛ بالای صخره، درختی وجود دارد که اطراف آن درخت چهار مرد دیگر نیز شاهد این صحنه هستند. نقطه مشترک در تمام تصاویر وجود ابرهای موج، کلاههای سفید ۱۲ ترک شیعی و گرز گاو سار است که یا به عنوان تکیه‌گاه؛ یا چوب‌دستی است؛ یا چون چوب جادو و برآوردن آرزو برای ملتی؛ یا به صورت سلاحی جنگی بر سر دشمنان کوبیده می‌شود.

۸. تحلیل نگاره‌ها بر اساس لایه دوم از الگوی پانوفسکی

در مرتبه دوم که تحلیل آیکونوگرافی یا مفهوم ثانویه و قراردادی است، به‌دنبال رمزگان نقش‌ها و آثار هستیم. در تعریف قرارداد چارلز جنسن، در تجزیه و تحلیل آثار هنری تجسمی، این‌گونه بیان می‌کند که «قرارداد، نوعی توافق؛ نوعی طریق‌های مقبول برای لباس پوشیدن و آداب معاشرت است. قرارداد را، جامعه تعیین کرده و مناسب تشخیص می‌دهد و بنا بر قاعده‌ای کلی ازسوی اکثر اعضای جامعه قابل فهم است. در سه گروه، اول: آنچه که در صورت ظاهر در دوره‌ای طولانی، ثابت و بدون تغییر باقی

مانده، مثل حالت ایستادن که سرو پاها را از نیم رخ و بالا تنہ را از رو برو باشد. دوم: قراردادهایی که مربوط به موضوع و مضمون است. مثل بابا نوئل توماس نست از قرن ۱۹. سوم: قراردادهای فرهنگی که شامل ارزش‌ها، باورها، ایده‌ها می‌باشند که البته محیط فرهنگی بر چگونگی شکل‌گیری و ماندگاری اثر مؤثر است. مثل آنچه که در ابقای بابا نوئل سهم بسزایی داشته، نظام زندگی سرمایه‌داری است. (آواکیان، ۱۳۹۰)

(۳۶-۳۴)

حال این پرسش مطرح می‌شود که در نقش گرز گاوسر و کاربرد آنچه معنای مستتری جدا از صورت و کاربرد اولیه آن که سلاحی ابتدایی در نبرد است وجود دارد؟ در حرکت بالا و پائین دستان شخص فاعل که گرز در دست دارد، معانی مستتری جز چوب دستی و سلاح معمولی در میدان نبرد وجود دارد. وقتی به هوا می‌رود گویی از نیروهای آسمانی کمک می‌گیرد. وقتی به زمین اشاره دارد، گویی در زمین خیر و نیکی ایجاد می‌کند و وقتی پهلوانان آن را بر دوش دارند یا به آن تکیه می‌زنند؛ گویی از آن نیرو می‌گیرند. در این نگاره آنچه که مشترک است، گرز گاوسر و کلاه ۱۲ ترک است که به گرایش فکری صفویان و اندیشهٔ حاکم آن دوره اشاره دارد.

داستان نگاره اول، عبور فریدون از ارونند رود است که گرز را بر شانه خود دارد؛ گرزی که به جهت بالاست؛ گویی به او توان مضاعف می‌دهد و وجود این گرز در نبردها باعث قدرت و دلگرمی پهلوان است و با بالا بردن آن، به آسمان اشاره دارد و همزمان به لشکریان نگاه می‌کند که می‌تواند معنای نیرو گرفتن و هدایت از نیروهای آسمانی داشته باشد که با تکیه به مدد آنان، سپاه خود را راهنمایی می‌کند و با شجاعت از رود عبور می‌دهد؛ شجاعتی که حتی دو شیر پایین تصویر و کشتی‌بان را به حیرت واداشته است. در ارتباط با گاو و گرز گاوسر فریدون که می‌تواند به تولد همزمان او با گاوبرماهی اشاره داشته باشد؛ و همین طور به زمانی که به سبب دوری از مادر، گاو در نقش دایه به او شیر می‌داد؛ همچنین به گاو که در فرهنگ باستانی و تاریخی ما نمادی از برکت می‌دانستند، زیرا گاو نقش مهمی برای افراد صاحب زمین و کشاورز ایفا می‌کند.

در نگاره دوم، نمای کاخی است و این بار گرز گاوسر در دستان فریدون چون چوبدستی برای عترت می‌باشد. فریدون با دو دست محکم گرز گاوسر را به دست گرفته و منتظر است تا او را بر سر ضحاک بکوبد. فریدون که حالا بر تخت نشسته

وجودش برکتی است برای آزادی ایرانیان، خصوصاً زنان و مردان جوان که در دورهٔ سیاه ضحاک بابلی در اسارت به سر می‌بردند. فریدون با آن گرز همزمان اشارتی هم به سوی فرد کشته شده و دیوان نقش بزرگی دارد. حالت نشستنش بر تخت نشان از رضایت و قدرت او دارد. وجود دیوان در هر مکان و بنایی نشانی از وجود اهربیمن، شر و بدی دارد. وجود فرشته بالای سر آنها خبر از حمایت نیروهای غیبی و محافظت از افراد و نظارت آنها برآمور دارد. حتی فرشته نیز در جهت حمایت از فریدون و نیکی به دیوان با شمشیر حمله می‌کند.

در نگاره سوم سربازان به شکل پراکنده در اطراف کوه دیده می‌شوند؛ بعضی از آنان چون فاتحان روی قله کوه نشسته‌اند. سه مرد داخل غاری دیده می‌شوند و این نگاره داستان به بند شدن ضحاک را روایت می‌کند. ضحاک نیز با دو مار بر شانه نشان از اهربیمنی بودن دارد. آنها در حال به زنجیر کشیدن ضحاک هستند و فریدون در دست گرزی گاوسر دارد و با دستی دیگر، به ضحاک اشاره می‌کند. شاید به این دلیل که به سرباز خود یادآوری کند که او را نباید کشت و باید به بند کشید. نوازنده‌ای که در پایین تصویرساز در دست دارد، هنگامی که نیکی بر بدی پیروز شد، «خبر از جشن مهرگان، جشنی که همزمان بود با برتحت نشستن فریدون و پیروزی او بر ضحاک و این روز در مهر ماه ؛ می‌دهد». (خلدانی، ۱۳۹۶: ۱۱۴) وجود درختان در این نگاره نیز خبر از تجدید حیات دارد.

در نگاره چهارم، چهره پادشاه که بر تخت نشسته سیاه است که نشان از روحیه پرغور و خودخواه و کم خردی اوست. کیکاووس کسی است که به وسوسه دیوان دچار غرور می‌شود. گرز گاوسر این بار در داستان‌های نبرد رستم و سهراب حضور دارد و در دستان رستم پهلوان است. رستم ناراحت سر به زیر انداخته به گرز گاوسر تکیه زده، چون از رفتار کیکاووس ناراحت است. رستمی که از پیروزی‌های خود نشانی بر کلاه دارد. این بار گرز تکیه گاهی برای پهلوان شده، یعنی جدا از سلاح جنگی برای پهلوانان همدمنی است تا به آن تکیه کنند.

در نگاره پنجم، فضای جنگی است. گرز گاو سار این بار همان سلاح جنگی می‌شود و به رستم یاری می‌رساند. کیکاووس نیز با چهره‌ای سیاه نظاره‌گر این صحنه است؛ گویی اهربیمن شاهد است و فاجعه‌ای در راه؛ چراکه این بار، نبرد، بین نیکی و

بدی نیست. این گرز این بار در نبردی که فاجعه‌آمیز است شرکت می‌کند، شاید صرفاً به دلیل ؤوفاداری رستم به ایرانیان.

در نگاره ششم نیز گرز گاؤسر و سیله‌ای برای جنگ است و پیروزی در نبردی که میان ایرانیان و تورانیان است و در نبرد دوازده رخ که برای انتقام خون سیاوش بود، باز قرار است که گرز به یاری پهلوانی به نام گرازه قرار گیرد و بر سر فرشیدورد که خوی اهریمنی دارد کوبیده شود.

۹. تفسیر نگاره‌ها بر اساس لایه سوم پانوفسکی

در تفسیر آیگونوگرافی یا تفسیر ذاتی یا محتوایی که تفکیک آن از لایه دوم دشوار است «به کشف درونی ترین معانی یک اثر و چگونگی انتخاب ارزش‌های نمادین در تصویر و داستان بستگی دارد که به نظر پانوفسکی قادر به تشخیص و شناسایی شیوه خاص در یک کشور و یک دوره خواهیم بود، اشاره دارد» (عبدی، ۱۳۹۰: ۶۴-۶۲) و از بررسی مذهب، فلسفه، تاریخ، کهن‌الگوها و اساطیر به دست می‌آیند. در بررسی نقش گرز گاؤسر یا گاوه‌پر یا گاوچهر باید گفت این گرز همان‌طور که در لایه قبل به آن اشاره کردیم، گرزی بود که فریدون نقشش را بر خاک می‌کشد و این عمل خود به تاریخ و ریشه‌های ما و نیز با دستور ساخت آن به آهنگران اشاره دارد. فریدون که خود همزمان با گاو بر مایه به دنیا آمد و از شیر گاو نیز نوشید، اینک گرزی به دست داشت که با آن به نبرد با تاریکی و اهریمن می‌شافت. گاو در فرهنگ ایرانی و در تاریخ باستانی آن‌گونه که در بُنَدَهِشَن (بخش دوم که در باره آفرینش مادی، ۲۸: ۴۱) آمده که در روز پنجم گاو آفریده شد. این گاو که سپید و روشن بود و در ایران‌بیج، رودِوه دائیتی که در میانه جهان است به دنیا آمد. آفریده ششم، کیومرث بود چون خورشید، کیومرث بر سوی چپ و گاو بر سوی راست هرمزد آفریده شد. باز در (بُنَدَهِشَن، بخش سوم: ۴۲) درباره فراز آفریدن روشنان، ستارگان اختری یکی از دوازده اختر را گاو می‌دانند. گاو همچنین نماد ماه است. در (بخش پنجم تازش اهریمن بر آفرینش، ۴۰: ۵۱) اشاره می‌شود که اهریمن سه هزار سالی به گیجی فرو رفته بود تا آنکه جَهَی آمد و به او گفت برخیز پدرما من در کارزار چندان درد بر مرد پرهیزکار و گاو ورزًا هِلَم که به سبب کردار من زندگی نباید. در (بُنَدَهِشَن، ۴۶: ۵۳) آمده چون گاو در گذشت گوشورن که روان گاو است از تن گاو بیرون شد. در (بخش هفتم در باره زیچ گیاهان: ۵۷) آمده که فرخان که

گاو است اشاره به ماه است. در (بخش پنجم ، ۶۸: ۶۵) آمده گاو چون در گذشت گیاهی از اندام گاو روئید. پنجاه و پنج نوع غله و دوازده نوع گیاه درمانی نیز از زمین روئید. در اساطیر ایران «بهرام ، و هرام ، و رَثَّعَنَه» یعنی در هم شکننده مقاومت و خدای جنگ است. و صورت‌های متفاوتی او چون گاونر ، تند باد است، او بر دیوان غلبه دارد. او نمی‌گذارد سپاه دشمن وارد کشور آریایی شود. او همچنین همراه ایزد مهر که همان میتره یا میترا است می‌باشد. در لوحه‌ای به خط میخی و زبان هیتی در بغازکوی آسیای صغیر آمده میترا خدای پیمان و دوستی است و هرکه پیمان بشکند با او می‌جنگد. سپاهیان قبل رفتن به نبرد برای او دعا می‌کردن، جای او بالای البرز است. در دست گرزی دارد و در نبردی گاو را می‌کشد. با جاری شدن خون گاو از تن او گیاهان و جانوران وحیاتی نو در طبیعت به وجود می‌آید. البته غلبه مهر بر گاو به نوعی غلبه بر نفس انسان است». (آموزگار ، ۱۳۹۱: ۲۷) نبرد با گاو وکشته شدن او و جاری شدن خون او که سبب آغاز حیات است، می‌تواند نبردی با اهريمن نیز باشد که به‌سبب غلبه بر نفس خویش و دوری از وجه تاریک نفس خویش به نوعی نوروز را به همراه دارد. علاوه براین که گاو را نشان برکت می‌دانیم، امروز با قربانی کردن آن و جاری کردن خون او بر زمین خواستار برکت و دفع بلا و خطر هستیم. در بررسی متون آیین‌های نمایش مشاهده گردید که در یکی از روستاهای کمیجان مراسم «ناخُور گَتِيرَمَك نیز انجام می‌شود که این آیین به سبب قحطی، خشکسالی و کم بارانی انجام می‌شود. در این مراسم که توسط زنان روستا انجام می‌شود گاوی از روستاهای اطراف دزدیده می‌شود و با سرو صدا در مکانی بسته قرار می‌گیرد که با ایجاد سرو صدای گاو صدای گاو به آسمان و خدا بر سر تا بازار رحمت را نازل کند». (عارف، ۱۳۹۱: ۱۰۳) در روان‌شناسی تحلیلی یونگ، «نگهبان مرغزار که از گاو برمایه و فریدن محافظت می‌کرد، نماد پیر خرد است. پیر خرد معمولاً پیر فرزانه و خردمندی است که قهرمان را پشتیبانی می‌کند، گاو ماده نماد مادر کبیر، نیروی مولد، وقتی فریدن هم از شیر او می‌نوشد و هم گرزی گاوچهر در دست دارد این نشان از توفیق فریدون در خودیابی است». (خسروی ۱۳۹۴، ۱۱۱: ۱۱۱) ضحاک در خواب می‌بیند که مردان به کاخ او آمدند. بر اساس اندیشه یونگ می‌توان گفت که رؤیا و خواب او نوعی هشدار به عملکرد اوست و اینکه می‌تواند نتایج بدی برای او داشته باشد. وقتی فریدون گرز را بر سر ضحاک می‌کوبد از گرز در نبرد نیکی علیه اهريمن استفاده می‌کند. در (بُنْدَهِشْن: ۴۲) اشاره می‌شود که

«مادر ضحاک با هشت پشت به پسر اهربیمن می‌رسد». پس او کسی است که در جهت گمراهی انسان آمده و بهمین دلیل چون سیری ندارد، جز تباہی و نابودی چیزی دیگر از او سر نمی‌زند. او حتی به فریب شیطان، پدر خود را می‌کشد و این نشان از حرص و طمع او دارد. حتی به فریدون، توسط نیروهای غیبی دستور داده می‌شود که او را نکش و در بند کن. چون او از اهربیمن است، با جاری شدن خون او زمین آلوه می‌شود و حیوانات موذی در زمین پراکنده می‌شوند. ضحاک در تحلیل روان‌کاوانه یونگ «در ارتباط با کهن‌الگوی سایه است. پدر او سمبول خرد است که همان پیر خرد می‌باشد. سایه کهن‌الگوی تیرگی در فرد است، که انسان تمایلی ندارد به وجود او اعتراف کند و آن را از دیگران مخفی می‌کند و اغلب به شکل اژدهاست. سایه باید پدر خود را از بین ببرد و به نوعی پدر کشی رخ می‌دهد». (حسروی، ۱۳۹۴، ۶۰: ۱۲)

فریدون ضحاک را به کوه دماوند می‌برد. در باره پیدایش کوه‌ها در (بخش هفتم بُندکِشن، ۶۶، ۵۶: ص ۵۶-۶۴) آمده که اهربیمن در زمین تاخت، زمین لرزید از لرزش آن نخست البرز پدید آمد و از آن کوه‌ها ورودها پدید آمدند و یکی از مهم‌ترین دریاهای، فراخکرد است که اطراف کوه البرز است. «غار نیز از مکان‌های رمزی می‌باشد. در حقیقت فریدون با به بند کشیدن ضحاک اورا در تاریکی ناخودآگاه خود رها می‌کند». (حسروی، ۱۳۹۴، ۶۷)

گرز گاو‌سار این بار در داستان رستم و سهراب و کیکاووس ظهور می‌کند. رستم که پهلوان ایران است در بی‌خبری به سوی فرزندکشی رهسپار می‌شود. این بار گرز در صحنه‌های وفاداری رستم به سرزمینش او را همراهی می‌کند؛ اما دقیقاً زمانی که فاجعه‌ای تراژیک در حال رخ دادن است، دیگر در این نبرد حضور ندارد و در نگاره در دست رستم گرز گاو‌سار دیده نمی‌شود. رستم که خود پهلوان است و زال و سیمرغ راهنمای او هستند، این بار دچار اشتباه می‌شوند و کیکاووس نیز که او قبلًاً توسط دیوان گمراه شده دچار غرور می‌شود و فاجعه را تکمیل می‌کند. ارسسطو در بررسی انواع خطای، «سه نوع خطای مطرح می‌کند که خطای تراژدی از نوع هامارتیا Hamartia می‌باشد. یعنی ناآگاه بودن به خطای از روی بی‌خبری و غفلت یا خطای ناخواسته ولی با منشاء درونی اما بدون سوءیت. منظور از منشاء درونی، نقطه ضعف درونی است که قهرمان تراژدی دچار آن می‌شود». (ایرانی صفت، ۱۳۸۹: ۳۶) برای مثال در شخصیت‌های داستان شاهنامه، ضحاک دچار آز؛ کیکاووس دچار غرور و جاه طلبی؛ رستم و سهراب نیز، دچار بی‌خبری و غفلت می‌شوند؛ و گرنه

جای تعجب است که چگونه فاجعهٔ ترازدی رخ می‌دهد. ضحاک تا ابد گمراه شده، کیکاووس تبدیل به شخصیتی کم خرد و جاهطلب با چهره‌ای کاملاً سیاه می‌شود که در نگاره‌ها به تصویر کشیده شده است و در زمان مرگ سهراب نیز، دچار بخل شده و از دادن نوش‌دارو خودداری می‌کند؛ و رستم و سهراب نیز قربانی می‌شوند. گرز می‌چرخد و می‌گردد و این بار در نگاره‌ها به دست گرازه می‌رسد که همراه با بیژن و دیگر پهلوانان است؛ نبردی که در آن تمام پهلوانان ایران و توران شرکت داشتند. «در نبرد ایران و توران رسم بود برای تعیین مرز بین این دو سرزمین گاوی به مرز می‌بردند». (آموزگار، ۱۳۹۱: ۶۷) به نظر می‌رسد که گرز گاوچهر در هر سه داستان پهلوانان را یاری می‌کند؛ اما درست زمانی که رستم دچار خطا شد، او را یاری نکرد. نماد گاو نیز نشان قدرت و برکت و حیات است. در ارداویرافنامه «آمدۀ مردی خلاف قانون دینی گاوی را کشت و با این کار مجازات سنگینی در پیش رو داشت». یونگ «به دو کهن الگو «مادر کبیر» یعنی مادر زمین و ذهن، عقل یعنی پدر ما اشاره می‌کند» (یونگ، ۱۳۹۵: ۱۳۶-۱۳۷) ضحاک جرمش این بود که در اثر طمع، کهن الگوی «پدر ما»، عقل را تباہ کرد و شاید به تعییری با کشتن او در نبردی درونی و در جنون و هراس خویش در تلاش بود که نفس خود را از تباہی نجات داده، در ادامه با کشتن گاو مانع رخ دادن چنین سرنوشتی شود؛ غافل از اینکه خود در حرکت سرنوشت سرعت بخشید. در (ارداویراف نامه، ۱۳۹۴: ۷۵ و ۶۹) نمونه «کسی که جمجمۀ مردمان را در دست دارد و آن‌ها را می‌خورد، اشاره می‌شود که این مرد دزدی می‌کرده» پس ضحاک نیز چون دزدی حریص سیری ناپذیر است. سهروردی نیز در آثارش به اهمیت خرد و جایگاه عقل اشاره دارد. دربارهٔ جایگاه عقل و مرتبه آن باید گفت: اولین مخلوق خداوند عقل اول را «صادر نخستین» می‌دانیم؛ «أَوْلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَقْلًا». وقتی گرزی در نبردها دست به دست پهلوانان می‌چرخد؛ می‌تواند در ارتباط با مهر و بهرام باشد؛ که در نبردها شرکت می‌کردد و از ورود دشمنان جلوگیری می‌کردد. و اما نگاه دیگری به گرز گاو‌سار با توجه به جنس آن و «تغییر زندگی و ابزار و رسیدن به عصر آهن» (خلدانی، ۱۳۹۶: ۱۰۹) وجود دارد. در اساطیر آمده «کیکاووس بر کوه البرز هفت خانه داشت از زر، سیم، پولاد و آبگینه» (آموزگار، ۱۳۹۱: ۶۷) آصف خلدانی نیز اشاره به «عصر مفرغ و آهن» دارد (خلدانی، ۱۳۹۶: ۱۰۹) وقتی فریدون نقش گرزی را بر خاک می‌کشد و دستور ساخت آن را به آهنگران می‌دهد می‌تواند اشاره‌ای به وجود

منابع غنی در سر زمین ما باشد. با بررسی اشعار فردوسی در ارتباط با این سه داستان ابیاتی را که در آن‌ها واژه گرز گاوسر بود می‌توان یافت که به نمونه‌هایی از آن در اینجا اشاره می‌کنیم:

زند بر سرت گرز گاو روی
نگاری نگارید بر خاک پیش
بدان گرز گاوسر دست برد	بزد بر سرش ترک بشکست، خرد

فردوسی این بزرگ مرد حمامه ساز به «سبک خراسانی، ترکستانی» شعر سرود و از موضوعات مطرح در این سبک می‌توان به توصیف طبیعت، موعظه و خرد ورزی اشاره کرد. (قلیچ خانی، ۱۳۸۶: ۲۹) «او خود از طبقه دهقانان بود و در اشعار خود به پرستش یزدان سفارش می‌کند و در بیشتر اشعار شعر را با پند و نصیحت به پایان می‌رساند. او را بیشتر شیعه معتزلی می‌دانند که به آنان عدلی مذهب» (ستوده، شهبازی، ۱۳۹۴: ۷۱-۷۰) و نیز «اهل توحید، اصحاب عدل، عدله می‌گفتند. اصول اعتقدای آنان ۵ اصل توحید، عدل، وعده و وعید، منزله بین المثلثین، امر به معروف و نهی از منکر است» (ایرانی صفت، ۱۳۸۶: ۳۸) در اندیشه ایرانیان نیز نگرش توحیدی و توجه به عدل مشاهده می‌شود. «در جامعه و نظام دادگستری ایران باستان برای تشخیص مجرم و برای اثبات راستگویی دو نوع مجازات برای افراد در نظر گرفته می‌شد. ورگرم، که فرد چون سیاوش از آتش عبور می‌کرد. ورسرد، که فرد چون فریدون از اروند رود عبور می‌کرد چون فریدون خود را صاحب حق می‌دانست» (ستوده، شهبازی، ۱۳۹۴: ۷۳-۷۴) در تاریخ صفوی نیز چون دوره زندگی شاعر آشوب و حمله دیده می‌شود و با رسمی شدن مذهب شیعه، از شاعر و نقاش گرفته تا فلاسفه در جهت آشکارسازی اندیشه‌های شیعی و ملی کوشیدند. از مکاتب فلسفی ایران می‌توان به «مکتب اصفهان در عصر صفوی نیز اشاره کرد. یکی از شخصیت‌های بزرگ آن شیخ بهایی است که اثرش در زمینه فقه استدلالی شیعه بر مبنای قرآن و حدیث بود و در نمونه‌ای از اشعارش، تاکی به تمنای وصال تو یگانه... می‌توان اشاره به نگرش توحیدی و دوری از غیر را مشاهده کرد. چهره دیگر این دوره میرداماد است که در احیای فلسفه ابن‌سینا و حکمت اشراق می‌کوشید. میرفندرسکی نیز از بزرگان این دوره بود که حکمت و مشاء و کتب ابن‌سینا را تدریس می‌کرد. البته او مثل افلاطونی را باطل می‌دانست. اما هرچند که در شعری چنین می‌گوید:

چرخ با این اختران نفر و خوش زیباستی
صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی
بر رود بالا همی با اصل خود یکتاستی
البته در کنار همه این‌ها حکمت متعالیه صدرایی است که بر سه اصل اشراق و
شهود عقلی، دلیل یا برهان عقلی، وحی یا دین استوار بود. ملا صدرآزاد پیوند
اندیشه‌های (مشائی، اشراقی، کلامی، عرفانی) مکتبی تازه بنیان نهاد» (ایرانی صفت، ۱۳۸۷،
(۵۹-۶۳،

۱۰. نتیجه‌گیری

فضای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دوره صفوی و وجود رقابت همزمان ترکان عثمانی،
با ایران و گرایشات صوفی و آشفتگی‌هایی که در پی آن ایجاد شده، همه در عملکرد
عصر صفوی مؤثر بود. با مطالعه تاریخ و آثار فلاسفه و شعر شاعر می‌توان نیاز به
وحدت و نگرش توحیدی، احیای اندیشه‌های باستانی و اساطیر، پاسداری از ارزش‌های
ملی و گرایش به روایی پهلوانی و حمامه و سلحشوری را دریافت. شاید بهمین دلیل
بود که شاه صفوی به سوی کتابی برای فرزند خود، چون شاهنامه می‌رود و سفارش
تصویرسازی و احیای اندیشه و شعر فردوسی را به هنرمندان چیره دست نگارگر
می‌دهد و به حق نگارگر ایرانی نیز به خواست شاهان؛ به زیبایی هرچه تمام در
تصویرسازی آن کوشید. نگارگران در تمامی این تصاویر، شاهان و سپاهیان را با کلاه
ترک قزلباشی و با توجه به شعر شاعری چون فردوسی، فضای سیاسی، تحلیل خود
و نیاز مردم را در فضای حمامی ترسیم می‌کردند. گویی خود و مردم زمان خویش را
در آن فضا می‌بینند و چون پهلوانی، گرز به هوا می‌برند و پا بر زمین می‌کوبند تا روح
خفتگان و پهلوانان را بیدار سازند. چون زالی که با به آتش کشیدن پر سیمرغ از او
راهنمایی و یاری می‌طلبند. نگارگر ایرانی، در این فضا و این نبرد، با لباس رزم زمان
خود و گرز و سلاح اساطیری مشارکت می‌کند و از هر آنچه که به گذشتگان و اصالت
او باز می‌گردد، در احیای تاریخ ایران باستان بهره می‌برد. این گرز را دست به دست از
پهلوانی به پهلوان دیگر می‌رساند؛ گویی با این کار و به قلم خود گرز را در دست دارد
و آن را بر سر دشمن و خوی اهربیمنی می‌کوبد. در اندیشه شاعر نیز این گرز چون
میراثی است که از پهلوانی به پهلوان دیگر می‌رسد. حضور گرز در جهت یاری رساندن

به پهلوان است؛ جز در مواردی که خطای رخ می‌دهد. در این نوشتار با استفاده از روش آیکونوگرافی اروین پانوفسکی و با مطالعه تطبیقی روی نگاره‌ها که اجازه بررسی و طبقه‌بندی را در سه مرحله توصیف و تحلیل و تفسیر می‌دهد، تلاش شد به نقاط مشترکی در اندیشه شاعر و شعر او، و آثار نگارگران عصر صفوی در کاربرد استفاده از گرز اشاره شود که در تمامی آنها گرایش به اندیشه توحیدی، غلبه نیکی بر بدی، عدالت خواهی و مبارزه با ظلم و ستم و تعرض و اندیشه اهریمنی وجود دارد.

کتاب‌نامه

- آریانپور، امیر حسین. (۱۳۹۳). جامعه شناسی هنر. تهران: چهارم گسترش آقایی و دیگران (۱۳۹۲). شاهنامه شاه تهماسبی. تهران: متن.
- آموزگار، تفضلی (۱۳۹۲). پنجم دینکرد. تهران: معین.
- آموزگار، ژاله (۱۳۹۱). تاریخ اساطیری ایران. تهران: سمت.
- اسکارچیا، جیان روپرتون (۱۳۹۰). تاریخ هنر ایران صفوی زند قاجار. تهران: مولی.
- اسدی، بلخاری (۱۳۹۳). امکان سنجی استفاده از آیکونولوژی جهت تفسیر آثار هنری آبستره. نشریه هنرهای زیبا_هنرهای تجسمی، ش. ۴.
- ایرانی صفت، زهرا (۱۳۸۶). فلسفه و عرفان اسلامی. تهران: آیندگان.
- بهاره، مهرداد (۱۳۷۴). پژوهش‌هایی در اساطیر ایران. تهران: آگه.
- پاکباز، رویین (۱۳۹۰). دایره المعارف هنری. تهران: فرهنگ معاصر.
- جعفری، پور احمد (۱۳۹۲). گرزرگ‌گاوسر و منشاء آن. ادب فارسی، ش. ۲.
- خسروی، اشرف (۱۳۹۴). شاهنامه از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- خلدانی، آصف. (۱۳۹۶)، «تاریخ فرهنگ باستانی ایرانیان و شاهنامه فردوسی»، تهران: ققنوس.
- ژینیو، فلیپ. (۱۳۹۴). ارد اویراف نامه. تهران: معین.
- ستوده، شهبازی (۱۳۹۴). جامعه شناسی در ادبیات فارسی. تهران: ندای آریانا.
- عارف، محمد (۱۳۹۵). سرزمین شگفت‌انگیز تات‌ها و مادها. تهران: طهوری.
- عبدی، ناهید (۱۳۹۰). در آمادی برایکونولوژی نظریه‌ها و کاربردها. تهران: سخن.
- قلیچ خانی، حمیدرضا (۱۳۸۶). تاریخ ادبیات ایران. تهران: آیندگان.
- گروبه، ارنست (۱۳۹۱). تاریخ هنر ایران ایلخانی و تیموری. تهران: مولی.
- گودرزی، مرتضی (۱۳۸۴). تاریخ نهاشی ایران از دیر باز تا عصر حاضر. تهران: سمت.

۱۱۸ برسی تطبیقی گز گاوسر در نگاره‌های شاهنامه تهماسبی (ضحاک، رستم و سهراب و بیژن)...

گوستاو یونگ، کارل (۱۳۹۵). انسان و سمبول‌ها یشن، تهران: جامی.
کرازی، میر جلال الدین (۱۳۹۳). نامه باستان جلد ۵. تهران: سمت.
کرازی، میر جلال الدین (۱۳۹۰). نامه باستان جلد ۱. تهران: سمت.
کرازی، میر جلال الدین (۱۳۸۹). نامه باستان جلد ۲. تهران: سمت.
نصری، امید (۱۳۹۱). «خوانش تصویر از دیدگاه اروین پانوفسکی». فصلنامه کیمیای هنر، ش ۶
وارنر، رکس (۱۳۸۶). دانشنامه اساطیر جهان. تهران: اسطوره.
وزیری، تنی (۱۳۹۶). تفسیر نقش لیلی و مجnoon در آثار خیاث الدین با رویکرد آیکونولوژی. فصلنامه
کیمیای هنر. ش ۲۲
یاحقی، مقدم (۱۳۹۰). «بررسی عناصر نمادین در نگار گری ایران». فصلنامه علمی پژوهشی باغ هنر، ش

.۱۹

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی